
Римская литература I в. до н.э.

Литература времени утверждения империи

ПОЭЗИЯ этого времени :

- удаление от общественной борьбы.
- разрыв между миром личности и миром государственной жизни;
- господствуют **эпиграммы, элегии, лирические мелочи, сатиры, дидактические поэмы;**
- повышаются требования к отделке стихотворений, совершенствуются метрика и поэтический язык.

За поэтами нового направления закрепилось название «**неотерики**» (греч. neoterói - «новейшие поэты») или «**ученые поэты**».

Их философия – **эпикурейство**.

Единственные поэты, сочинения которых дошли до нас полностью (или почти полностью) – **Лукреций и Катулл**.

КАТУЛЛ

Лесбия, ты говорила когда-то, что любишь
и хочешь

Только меня, что тебе даже Юпитер не
мил.

Да, и тебя я любил: и не так, как любят
подружку -

Так, как лишь нежный отец любит
родимых детей.

Нынче тебя я узнал; и хоть страсть меня
мучает жарче,

Много дешевле ты все ж, много пошлей
для меня.

Что же случилось? Твое безрассудство
виной, что любовник

Жаждет тебя все сильней, но уж не может
любить.

(Перевод А. Пиотровского)

Г.Алексеев. Катулл и Лесбия

Мой друг Катулл
своей подружке Лесбии

собрался было

подарить сережки,

да денежки с приятелями пропил.

И подарил он Лесбии

бессмертье.

Бабёнка эта

до сих пор жива.

Она всё злится на беспутного Катулла –
ведь обещал же

подарить серёжки!

Гай Валерий КАТУЛЛ (ок. 87 г. - после 54 г. до н. э.)

Пережил **драматическую любовь к Клодии**, которую
воспел в стихах **под именем Лесбии**.

От него остался **сборник из 116 стихотворений** -
мелкие стихотворения, написанные различными
лирическими размерами и различным стилем:

1)с аффектированной непосредственностью, языком,
близким к разговорному;

2)рассчитанно, композиционно уравновешенно, с
продуманными метафорами и антитезами.

Продуманная отделка имеет программное значение:

она означала презрение к общественной жизни (делу)
и полную поглощенность жизнью личной (досугом).

Общественная жизнь описывается подчеркнута грубо
Личная жизнь, дружба описывается с любовью и
очень подробно и гиперболически: встречи, пирушки,
любовные и денежные удачи и неудачи, привязанности
и неверности.

Главная ценность – любовь во всех ее проявлениях:

любовь издали, счастье взаимности, забавы
возлюбленной, гордость, сомнения, ревность, ссоры и
примирения, борьба с собственным чувством,
отчаяние, опустошенность.

**Героини греческих поэтов – профессиональные
гетеры.**

Героини неотериков - свободные женщины.

КАТУЛЛ

И ненавижу ее и люблю. Почему же? -
ты спросишь.

Сам я не знаю, но так чувствую я, и
томлюсь.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев
Милых губ твоих страсть мою
насытят?

Ты зыбучий сочти песок ливийский -

В той Кирене асафетидоносной,

Где оракул полуденный Аммона

И где Батта старинного могила;

В небе звезды сочти, что смотрят
ночью

На людские потайные объятия, -

Столько раз ненасытными губами

Поцелуй бесноватого Катулла.

Чтобы глаз не расчислил

любопытный

И язык не расплетничал лукавый.

(Перевод А. Пиотровского)

Греческая поэзия:

-страсть изображалась с легкой иронией, как игра.

Римская поэзия:

-любовь - серьезная, торжественная, трагическая;

-любовная измена – событие, потрясающее всю
систему жизненных ценностей.

**Величайшее новшество и своеобразие Катулла –
открытие духовной любви.**

В античной литературе физическая любовь - слово
«любить», а для духовной слова не было.

Катулл его ищет: «союз святой дружбы», «желать
добра», «любить, как отец детей».

Это раздвоение понятия любви лежит в основе
душевной трагедии Катулла: оно объясняет его
знаменитую антитезу.

Стиль Катулла:

-две крайности душевного состояния: ликующая
насмешка – трагическая мука;

-игра контрастами высокого и грубого, поэтического
и просторечного;

-архаические обороты сопоставлены с модными
греческими заимствованиями;

-изысканный и эффектный ритм;

-эмоциональную напряженность.

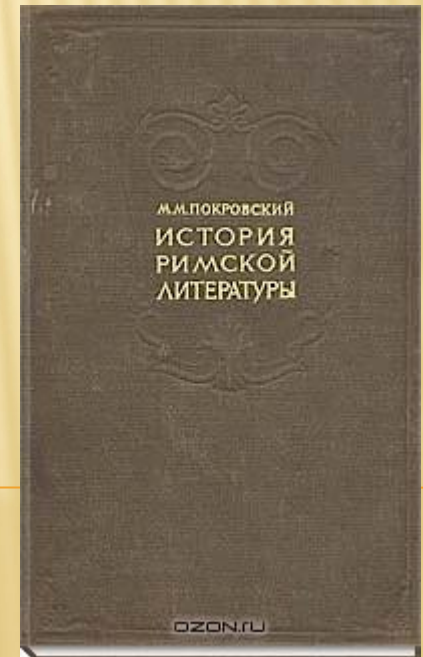
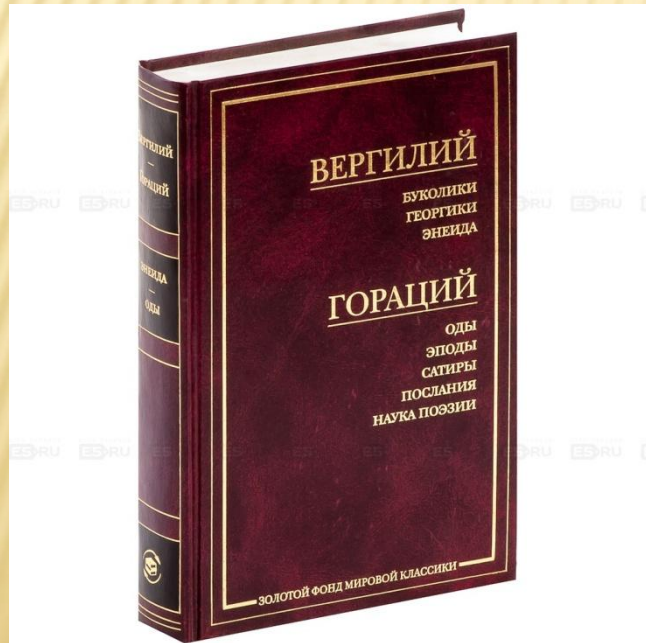
Публий ВЕРГИЛИЙ Марон (70-19 гг. до н. э.)
Великий римский поэт
и простой, скромный, кроткий человек,
целиком погруженный в работу над
стихами.

Остались три произведения:

«Буколики, или Эклоги»;

«Георгики»;

«Энеида» (не завершена, издана посмертно).

Вергилий

...Если б меж вами я жил
селянином, с какой бы охотой
Ваши отары я пас, срезал бы
созревшие гроздья.
Страстью б, наверно, пылал к
Филлиде я, или к Аминту,
Или к другому кому, - не беда, что
Аминт - загорелый.

Ведь и фиалки темны, темны и
цветы гиацинта...

(пер. С. Шервинского, 1933)

«Буколики («Пастушеские стихотворения»), или Эклоги» («Избранные стихотворения») – цикл из 10 стихотворений.

Сочетание *повествовательной* и *диалогической* формы.

Повод к сочинению – биографический (*во время конфискации у него была отнята усадьба, и только заступничество влиятельных друзей перед Октавианом вернуло ему родной дом*).

Вергилий смотрит на своих пастухов снизу вверх, с завистью, как человек, измученный жестокими волнениями эпохи и ищущий спокойствия, простоты и чистоты.

Нет бытовых мелочей.

Преобладает **безмятежное единство настроения.**

Его пастухам открыта не только любовь, но и мудрость.

Действие идиллий разыгрывается в идеальной Аркадии (ставшую с этого времени классической сценой пасторалей).

Эмоциональная основа «Буколик» - неприятие реального мира, бегство от него в вымышленный мир пастушеского блаженства и сознание утопичности этого бегства.

Новый век символически представлен образом младенца, который должен родиться и с возмужанием которого будут постепенно водворяться на земле мир и изобилие:

Христианское Средневековье видело в символическом образе младенца пророчество о рождении Христа и за это чтит Вергилия как святого.

Современная филология предлагает различные толкования, из которых наиболее вероятное что младенец - это ожидавшийся ребенок Октавиана.

«Георгики» («Земледельческие стихи») - дидактическая поэма о крестьянском труде:

1 книга – описание земледелия;

2 книга – описание садоводства и виноградарства;

3 книга – описание скотоводства;

4 книга – описание пчеловодства.

Книга – **заказ Мецената**, так как возрождение земледелия - вопрос политического значения.

Вергилия должен был прославить это возрождение.

Образец – поэма Гесиода «Труды и дни» .

В отличие от «Буколик», воспевающих блаженную

праздность золотого века, **«Георгики» прославляют труд железного века: «Все победил неустанный труд и гнетущая бедность».**

Труд - священный.

Муки труда – необходимый противовес всех жизненных благ.

Различные бедствия (мор скота) оправдываются общей гармонией природы.

Лишь ограниченность человеческого ума, неспособного охватить всю цельность мира, побуждает человека роптать.

Таким образом, **поэма о земледелии перерастает в поэму о мироздании.**

Меценат (между 74 и 64 - 8 до н.э.) — древнеримский государственный деятель и покровитель искусств, друг императора Октавиана Августа. Его имя стало нарицательным для обозначения людей, способствующих развитию культуры и искусства.

«Энеида» - последнее произведение Вергилия.

Национальный римский эпос.

Самое полное и законченное выражение римской культуры.

Поэма в 12 книгах о деяниях родоначальника римского народа - троянца Энея, сына Анхиса и Венеры.

Содержание:

На пути из Трои Эней был застигнут бурей и прибит к берегам Карфагена (кн. 1); он рассказывает карфагенской царице Дидоне о гибели Трои (кн. 2) и о своих странствиях (кн. 3);

он любит Дидону, но рок велит ему отплыть в Италию, и покинутая Дидона бросается в костер (кн. 4);

минуя Сицилию, где он чтит играми память Анхиса (кн. 5),

Эней прибывает в Италию и, спустившись с помощью Сивиллы в Аид, узнает от тени Анхиса славную судьбу своего потомства (кн. 6);

в Лации царь Латин ласково принимает Энея и обещает ему руку своей дочери Лавинии, но жених Лавинии Турн идет на Энея войной (кн. 7);

Эней едет за помощью к соседнему царю Евандру на место будущего Рима и получает в дар от Вулкана и Венеры доспехи с изображением на щите грядущей истории Рима (кн. 8);

тем временем Турн теснит троянцев (кн. 9);

вернувшийся Эней отражает врагов, но Турн убивает его друга Палланта, сына Евандра (кн. 10);

следуют перемирие, возобновление войны, подвиги амазонки Камиллы (кн. 11) и единоборство вождей, в котором Эней, мстя за Палланта, поражает Турна (кн. 12).

В судьбе Энея - судьба всего римского народа и – судьба человечества.

На долю Энея выпадают все горести рода людского:

-с гибелью Трои он теряет отечество,

-разлучаясь с Дидоной, он теряет счастье любви;

-он должен плыть, не зная цели пути, и сражаться, сам того не желая.

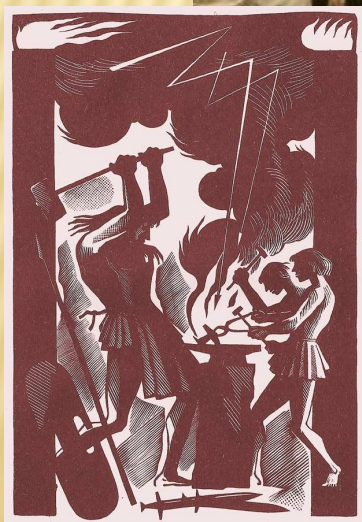
Только на половине пути он узнает, что дорога его лежит в Италию, и, только прибыв в Италию, узнает, для чего он туда прибыл.

Центр и кульминация поэмы – сцена в Аиде, где Анхис проводит перед Энеем тени будущих римских героев и возвещает великую миссию Рима.

ВЕРГИЛИЙ

Энеида

Литературный образец «Энеиды» - эпос Гомера.

Гомеровские мотивы в композиции поэмы:

начало с середины действия;

изложение предыстории в рассказе героя;

надгробные игры;

спуск в Аид;

описание щита;

война за женщину;

смерть друга героя и месть за него в последнем единоборстве.

Но

Мир Гомера – обжитой мир древнегреческой общины.

Мир Вергилия – непонятный и чужой мир всемирного государства:

-расширился **Космос** – боги стали далеки от людей, и воля их непонятна людям;

расширилось **пространство** – Эней путешествует по местам, где уже побывали троянские и греческие колонисты и где слава Троянской войны уже долетела до Карфагена;

расширилось **время** - Одиссей получал в Аиде пророчество только о своей собственной судьбе, Эней получает пророчество об судьбе его неведомых потомков;

расширился **душевный мир** человека: динамика действия переместилась из сферы поступков в сферу переживаний.

Постоянный эпитете героя - «благочестивый».

Художественные особенности «Энеиды»:

- драматическая сжатость и сосредоточенность;
- внимание – на смысле события;
- эпизоды изображаются в зависимости от эмоционального контекста.
- расположение эпизодов тщательно продумано: во всех четных книгах напряженность действия усиливается, во всех нечетных - напряженность ослабевает.
- второстепенные персонажи отходят на задний план, внимание сосредоточивается на главном герое.
- все персонажи возвышены и облагорожены, особенно
- образы богов (хромой и забавный гомеровский Гефест превращается в царственного Вулкана; боги не враждуют, а безропотно подчиняются воле Юпитера, которому открыт смысл мировой судьбы).

Вергилий - великий создатель образцового литературного эпоса.

«Энеида» - предмет восхищения, подражания, культа. Средневековье считает Вергилия пророком, Возрождение и Просвещение – совершенным поэтом, а «Энеиду» - идеальной «национальной эпопеей», высшим жанром в жанровой системе XVI-XVIII вв.

Гораций. Памятник

*Создал памятник я, меди нетленнее:
Высоты пирамид выше он царственных,
Едкий дождь или ветер, тщетно бушующий.
Век не сломят его, и ни бесчисленный
Ряд кругов годовых, или бег времени.
Нет, не весь я умру - часть меня лучшая
Избежит похорон: славою вечною
Буду я возрастать, в храм Капитолия
Жрец восходит пока с девою безмолвною.
Речь пойдет обо мне, где низвергается
Авфид ярый, где Давн людом пастушеским
Правил, бедный водой: мощный из низкого,
Первый я преложил песню Эолии
В италийских ладах. Гордость заслуженно,
Мельпомена, яви, - мне ж, благосклонная,
Кудри лавром овей, ветвью дельфийскою.*

Перевод Н. Шатерникова

Квинт ГОРАЦИЙ Флакк (65-8 гг. до н. э.)

Великий римский поэт.

Воспитан в республиканском духе, сражался в Греции в войске Брута, и его разгром воспринял как трагедию.

«Наученный бедностью дерзкой», начал писать.

Дружит с Вергилием, Меценатом (*почти все произведения посвящены Меценату*).

Самая характерная черта его поэзии - культ равновесия.

Главная добродетель – чувство меры (понятие «**золотая середина**» восходит к Горацию).

Лучшие стихотворения Горация посвящены прославлению поэзии, дарующей поэту **бессмертие и любовь богов**.

Заключительное стихотворение 2-ой книги од «**Лебедь**» - о бесконечности бытия поэзии в пространстве .

Заключительное стихотворение 3-ей книги и всего 1-ого сборника од «**Памятник**» - о бесконечности поэзии во времени.

Послание к Пизонам (фрагмент)

Если бы женскую голову к шее коня
живописец

Вздумал приставить и, разные члены собрав
отовсюду,

Перьями их распестрил, чтоб прекрасная
женщина сверху

Кончилась снизу уродливой рыбой, —
смотря на такую

Выставку, други, могли ли бы вы
удержаться от смеха?

Верьте, Пизоны! На эту картину должна
быть похожа

Книга, в которой все мысли, как бред у
больного горячкой.

Где голова, где нога — без согласия с целым
составом!

Послания

Философия приятия мира – девиз «**Ничему не удивляться**».

«**Послание к Пизонам**» - «Наука поэзии».

Поэтическое завещание Горация.

Основная мысль «Науки поэзии» - мысль о внутренней гармонии литературного

произведения: каждая частность должна в нем соответствовать целому (сюжет, эпизоды, выбор образца для подражания, персонажи, настроения, язык, стих).

Гораций для всей европейской культуры - образец поэта, учитель жизни.

Вергилий учил познанию и осмыслению мира, Гораций - поведению в мире.

«**Золотая середина**» Горация стала крылатым словом, в ней воплотился завет античной цивилизации Новому времени, в нем был **урок разумной гармонии**, ставшей важнейшей составной частью и эстетического, и этического идеала человека.

В XVII-XVIII вв. :

высокие торжественные оды - «**пиндарически**»,
легкие любовные и застольные -

«**анакреонтическими**»,

«средние», философско-моралистические -
«**горацианскими**».

Овидий. Метаморфозы (фрагмент)

Ныне хочу рассказать про тела,
превращенные в формы
Новые. Боги, - ведь вы превращения эти
вершили, -
Дайте ж замыслу ход и мою от начала
вселенной
До наступивших времен непрерывную
песнь доведите,
Не было моря, земли и над всем
распростертого неба, -
Лик был природы един на всей широте
мироздания, -
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой
громадой,
Бременем косным он был, - и только, -
где собраны были
Связанных слабо вещей семена
разносущные вкупе,
Миру Титан никакой тогда не давал еще
света,
И не наращивала рогов новоявленных
Феба,
И не висела земля, обтекаема током
воздушным,
Собственный вес потеряв, и по длинным
земным окомам
Рук в то время своих не простерла еще
Амфитрита.

Пер. С.Шервинского

Публий ОВИДИЙ Назон (43 г. до н. э. - 17 г. н. э.).

Выдающийся римский поэт, декламатор.

«**Что я ни начинал писать прозой, выходили стихи**».

«Наука любви» и «Лекарство от любви» -

дидактическая поэма о любви вообще, вершина
овидиевской иронии и эротики.

«**Метаморфозы**» - мифологическая энциклопедия в
стихах (15 книг), самое значительное произведение
Овидия. Более 200 мифов о превращениях.

«**Для юношеской фантазии ничто не может быть
приятнее, как пребывать в тех светлых и дивных
областях с богами и полубогами и быть свидетелями
их деяний и страстей**» (*Гете*).

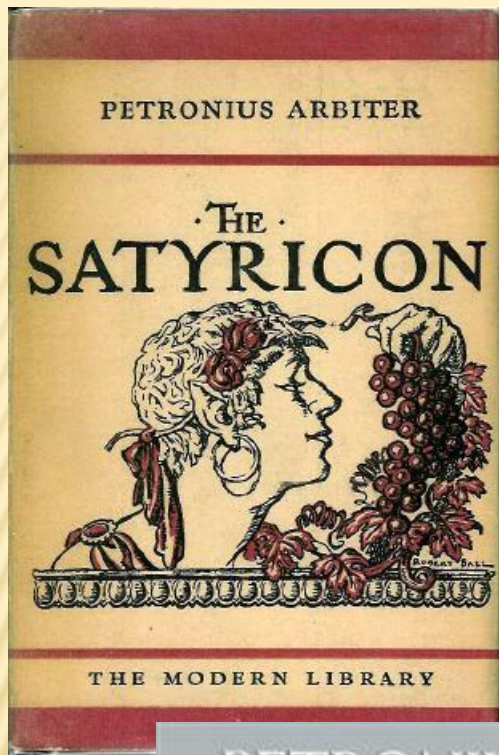
Все мифы связаны друг с другом общностью
персонажей; генеалогией; местом; временем
действия.

Самые важные эпизоды идут в мифологической
хронологии – от сотворения мира через поколения
Персея, Геракла, Троянской войны, Энея, Ромула
вплоть до превращения Юлия Цезаря в божество.

Второстепенные мифы вставляются в них по
ассоциации как рассказ персонажа как описание
изображения. Чередующиеся **сцены разнообразны по
содержанию, по настроению, по жанровым
признакам** (элегия, гимн, любовная песня, диалоги,
напоминающие трагедию).

Объединены серьезной философской рамкой.

Развитие сатирического жанра

«Сатиры» **Петрония** - один из самых загадочных памятников латинской литературы:

- 1) автор условно отождествляется с **Гаем Петронием**, «арбитром изящества» при дворе Нерона, эпикурейцем и прожигателем жизни, приговоренным к самоубийству в 66 г.;
- 2) сохранились лишь отрывки из середины романа;
- 3) неизвестные традиции романа.

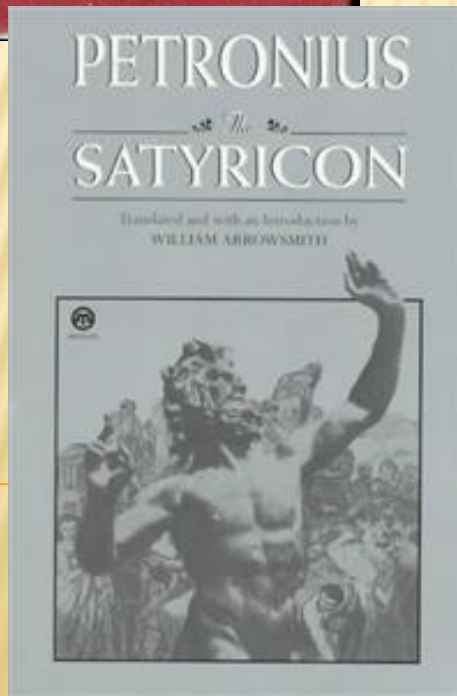
«Сатиры» - прозаическое повествование с короткими стихотворными фрагментами иронически-сентенциозного содержания.

Сюжет распадается на почти несвязанные эпизоды и вставные новеллы.

Повествование ведет **бродяга Энколпий**, которого преследует гнев Приапа (бога сладострастия).

«**Несмотря на крайнюю грубость слов и непристойность отдельных сцен, древний латинский роман производит в конце концов незабываемое впечатление природной грации и странной свежести. Едва ли можно назвать изображённые там нравы испорченными только потому, что в них меньше лицемерия, чем в современной морали.**»

(*Павел Павлович Муратов, 1881-1950*)

Римская литература II-III вв.н.э.

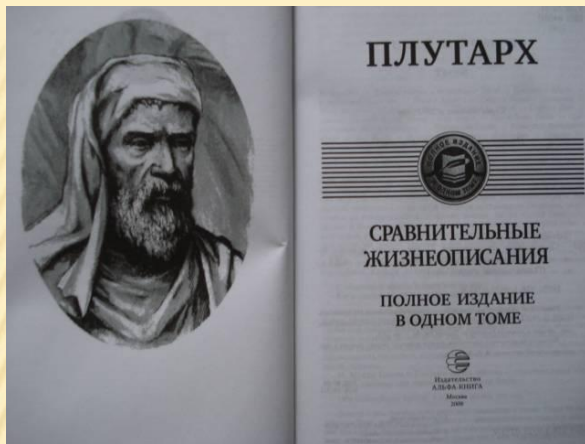
II век н. э. - период последнего расцвета Римской империи и быстро начинающегося упадка.

Всеобщим становится **чувство старости, исчерпанности, завершенности цивилизации.**

Представление о **четырёх возрастах цивилизации**, из которых Рим уже находится в последнем.

Центр общественной жизни переместился **из Италии в провинции.**

«**Эллинское Возрождение**» - экономическое благосостояние и богатые культурные традиции восточных провинций.

ПЛУТАРХ (ок. 45 - после 120 г.)

Из всех деятелей «эллинического возрождения» он один был уроженцем «исконной», материковой Греции.

Он подходит и к философии, и к риторике как сознательный дилетант, занимаясь ими в меру общественной пользы и личной любознательности, но ни в чем себя им не подчиняя.

1) установка на житейские ценности придает ему зоркую наблюдательность, здравый смысл, терпимость;

2) с другой стороны, стремление все оправдать и примирить принуждает его быть поверхностным.

227 произведений; сохранилось немного меньше половины их.

По содержанию они распадаются на две части:

-биографии,

-«Моралии».

Основной корпус биографий - «Параллельные жизнеописания» - 46 биографий великих греков и римлян.

Они объединены в пары по сходству характера и судьбы.

Моралии:

в центре - сочинения по вопросам практической морали: «Как отличить льстеца от друга», «О ложном стыде», «О зависти и ненависти» и др.

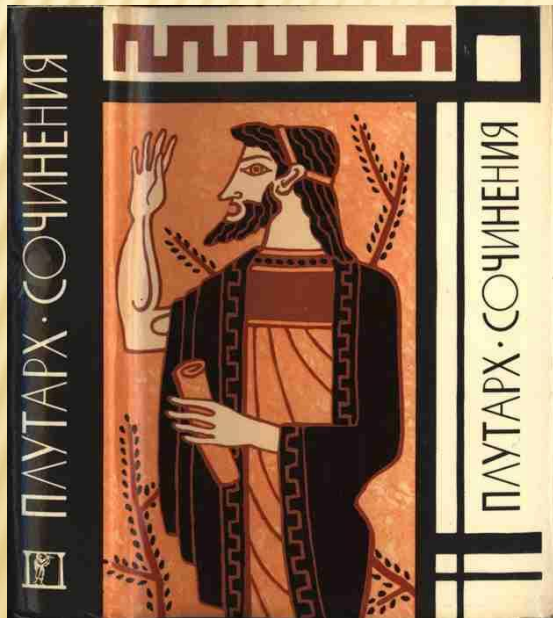
Интонационные признаки:

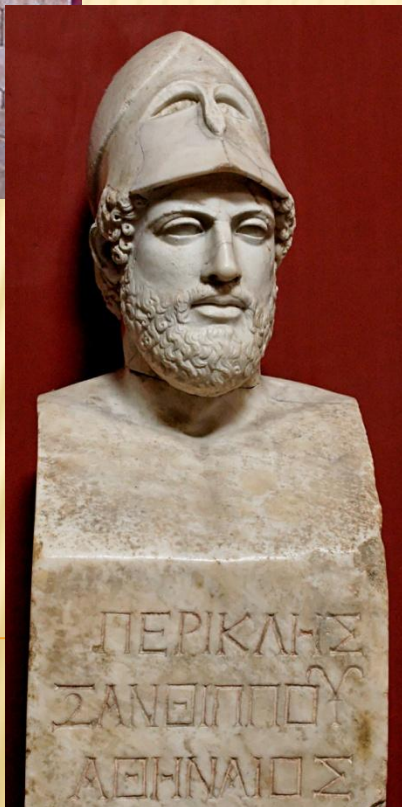
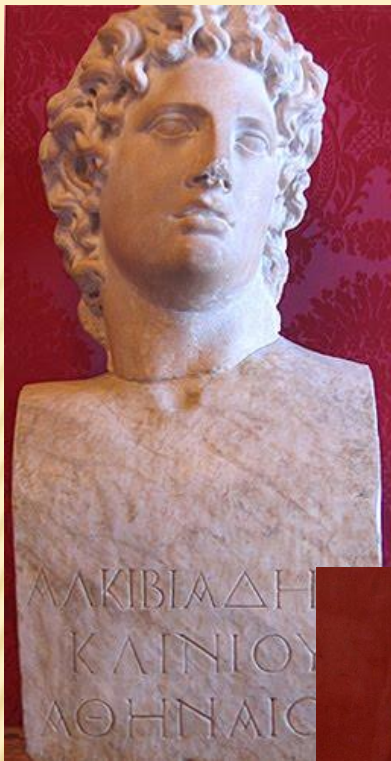
имитация живой беседы,

доверительный тон автора, который часто делится с читателем своими сомнениями и затруднениями,

произвольные ассоциативные переходы от одной темы к другой, постоянное прерывание основного изложения экскурсами, аналогиями, примерами, анекдотами.

Ближе всего такое сочетание признаков подходит к понятию **диатрибы** – учительной философской проповеди.

Биографии

-Плутарх подходит к биографии как моралист:
-выделяет основные черты нравственного облика своих героев, постепенно развертывающиеся в разных ситуациях его жизни;

-группирует вокруг этого стержня свой материал. Получается своеобразный **психологический этюд на биографическом материале.**

Моралистический подход в сочетании с культом полисной древности порождает возвышенно-идеализированную трактовку героев.

Сочетание **монументальности и психологизма** определило прочную славу плутарховских биографий. Представления об «олимпийце» **Перикле** и **беспутнике Алкивиаде**, о **властолюбивом Цезаре** и **непреклонном Бруте** восходят именно к Плутарху.

Античный роман («любовная повесть»).

До нас дошли пять греческих романов этого времени, из которых наиболее значимы:

Лонг «Дафнис и Хлоя»

Апулей «Золотой осел».

Сюжетная схема:

-юноша и девушка необычайной красоты и благородства воспламеняются взаимной любовью с первого взгляда

судьба разлучает их;

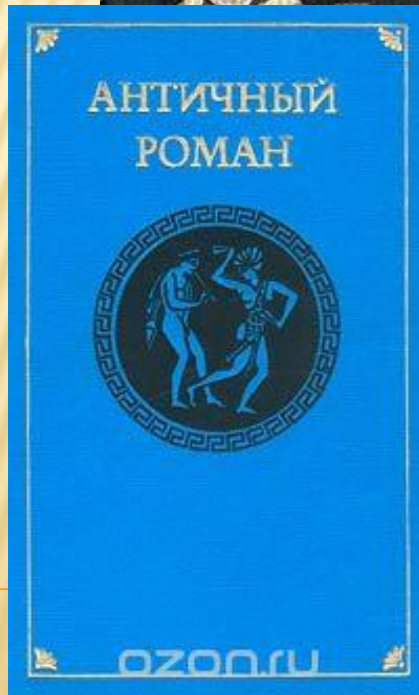
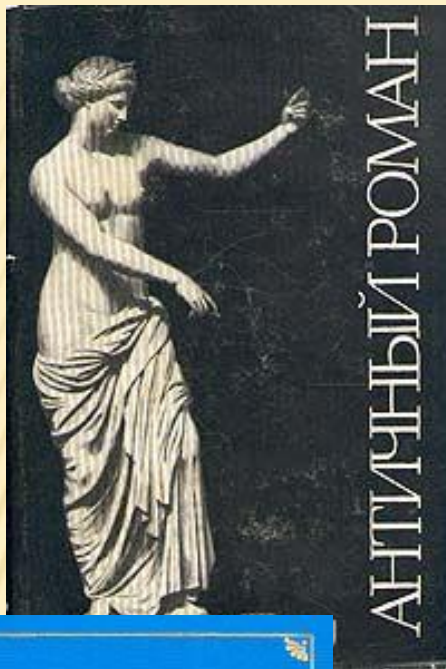
-в разлуке они претерпевают множество несчастий, из которых каждое грозит им целомудрию и верности;

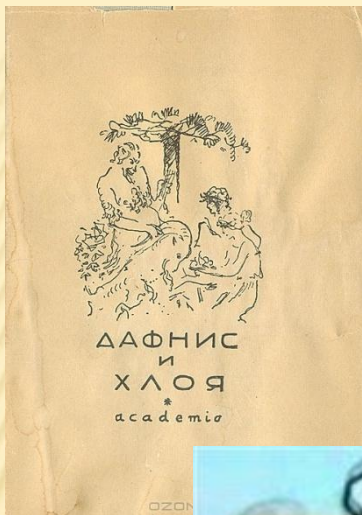
-чередуются похищения, кораблекрушения, плен у разбойников, продажа в рабство, угроза казни, мнимая смерть, неожиданное спасение и пр.;

-наконец они встречаются, узнают друг друга и обретают долгожданное счастье.

Персонажи четко делятся на положительных и отрицательных:

те, кто помогает героям, добры и благородны, кто злоумышляет против них - совершенные злодеи.

ЛОНГ «Дафнис и Хлоя»

Написан прозой с регулярными стихотворными вставками.

Содержание

Юноша и девушка, выросшие на острове Лесбос, влюбляются друг в друга. Они оба подкидыши и не знают своих родителей. Пройдя много приключений (похищения, войны, открытие тайны своего происхождения) наступает благополучная развязка.

Его отличие от других романов:

1) полностью отсутствует мотив путешествия: действие происходит в Греции, на идиллическом острове Лесбосе,
2) главные герои - не знатные молодые люди, а двое рабов, мальчик-пастух и девочка-пастушка, и поэтому рассказ об их судьбе имеет отчетливую социально-сентиментальную окраску.
3) по-новому представлен основной мотив романной схемы - разъединение героя и героини: в традиционном романе их любовному соединению препятствуют внешние причины - разлука и т. д., а у Лонга - внутренние: ребяческая простота, невинность и робость героев.

Таким образом,

-авантюрный роман превращается в подобие психологического романа,

-внимание читателя сосредоточивается на изящно выписанных оттенках любовного томления неопытных пастушков на фоне цветущего идиллического пейзажа.

-мотивы пиратов, похищения и плена возникают как эпизоды.

Психологизм и эротика - основная его черта, и именно благодаря ей он нашел живой отклик в литературах Нового времени.

АПУЛЕЙ (ок. 125-180).

Уроженец Африки, один из самых знаменитых риторов своего времени.

«Метаморфозы, или Золотой осел»

Сюжет – приключения человека, колдовством превращенного в осла, переходящего от хозяина к хозяину и наконец возвращающего себе человеческий облик.

Риторический стиль Апулея:

- широкая и пестрая словесная база;
- слова «низкого происхождения»;
- изысканные стилистические фигуры, ритмы и звучания;
- напряженный контраст между языком и стилем.

Главный персонаж - Луций-осел .

Он встречается с **разными персонажами** – мельник, погонщик, пастух, торгаш, перекупщик, мужик, бродячие жрецы, огородник, солдат, пекарь.

Каждый по-своему груб, хитер и корыстолюбив, каждый охарактеризован насмешливо, кратко и броско.

События, о которых Луцию-ослу приходится слышать и в которых приходится участвовать, - рыночные облавы, кабацкие драки, сплетни об отравленных врагах и обманутых мужьях, жалобы на голод и трудную жизнь; все это мир, не имеющий ничего общего с миром греческих «любовных повествований».

Вся средняя часть занята большой **вставной сказкой об Амуре и Психее** (популярный у многих народов сюжет о чудесном супруге).

Содержание подано комически: «Прислушайся, читатель, - позабавишься!»

Комизм: контраст **человеческих чувств** и мыслей и **ослиного поведения**.

Финал: выясняется, что ослиный облик был Луцию наказанием за его животное сладострастие и любопытство. Искупив свою вину, он очищается душой и становится участником таинств богини Исиды.

Структура «Метаморфоз» - образец для новоевропейского плутовского романа.

Вставная **сказка об Амуре и Психее** стала предметом отдельных пересказов в стихах и в прозе (Ж. Лафонтен, И. Ф. Богданович).

Уже в IV в. на смену античной культуре приходит средневековая.

